

Siiri Kangas

Mistä artisti on tehty?

Säveltämisen luova prosessi ja artisti tuotekehittelyn kohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikin koulutusohjelma

Opinnäytetyö

28.11.2016

Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika	Siiri Kangas Mistä artisti on tehty? – säveltämisen luova prosessi ja artisti tuotekehittelyn kohteena 23 sivua + 1 liitettä 28.11.2016
Tutkinto-ohjelma	Musiikkipedagogi (AMK)
Koulutusohjelma	Musiikin koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto	Laulunopettaja
Ohjaajat	Lehtori Jukka Väisänen Lehtori Raili Honkanen-Korhonen
<p>Työn taustalla on haaveeni säveltää ja esittää omaa musiikkia. Olen säveltänyt ja sovittanut yhdeksän kappaletta ja ne ovat liitteinä työn lopussa. Oman musiikin projektini kautta olen pohtinut artistiutta tuotekehittelyn tuloksena ja säveltämistä luovana prosessina. Työn tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen millainen tuote artisti on ja millainen artisti minä haluan olla.</p> <p>Kerron opinnäytetyössäni oman kokemukseni kautta tuotantoprosessin eri vaiheista ja luovasta prosessista. Pohjaan työssäni omiin kokemuksiini ja peilaan niitä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen.</p> <p>Kerron vaiheittain säveltämisestä ja omista musiikillisista mieltymyksistäni, joista lähdin hakemaan inspiraatiota omaan musiikkiini. Tein sävellystyötä yhteistyössä Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa. He ovat olleet jokaisen kappaleen sävellysprosessissa mukana. Tämä yhteistyö on ollut erityisen merkittävää koko prosessissa. Sanoitusprosessissa mukana olivat Elina Salminen, Maija Lehtinen ja Elina Malkamäki. Sovituksissa taas apukäsinä olivat Johannes Österlund, Vili Itäpelto sekä Pekka Löhönen. Jokainen on tuonut oman käden jälkensä projektiin.</p> <p>Kerron myös ulkomusiikillisista ratkaisuideni promootiomateriaaleissa sekä tulevaisuuden suunnitelmistani. Työn tarkastelun lopputuloksena on artistituote, jota testaan ensimmäisessä konsertissani soolo artistina. Tuote olen minä artistina ja kaikki sävelletty musiikki, jota testaan ”pilotti- konsertissani”.</p> <p>Sain tutkimuksestani hyödyllisiä tietoja itselleni artistina ja toki myös laulunopettajana. Työ voi olla hyödyllinen omaa uraa artistina suunnitteleville muusikoille.</p>	
Avainsanat	Säveltäminen, artisti, tuotteistaminen, luova prosessi

Author Title Number of Pages Date	Siiri Kangas What is an Artist Made of? <i>-The creative Process of composing and the artist as an object of product development</i> 23 pages + 1 appendix 28 November 2016
Degree	Bachelor of Music Pedagogy
Degree Programme	Music
Specialisation Option	Vocal Pedagogy
Instructors	Jukka Väisänen, MMus Raili Honkanen-Korhonen, MMus
<p>The subject of this final project arose from my personal interest in making my own music. I composed, arranged and recorded nine pieces in collaboration with other musicians. The recording is included in the project report as an appendix. Throughout my musical project, I reflected on the idea of an artist as a product and composing as a creative process. The aim was to describe the components that an artist is made of and what kind of an artist I want to be.</p> <p>In this project report, I discuss the composing process and product development through my own experiences. I relate my experiences to the relevant literature.</p> <p>I report on the composition process step by step and describe my own musical preferences where I sought my inspiration from. I composed my songs in collaboration with two composers: Laura Autio and Hanna Seppälä. This collaboration was really significant for the whole process. Lyrics are made in collaboration with Elina Salminen, Elina Malkamäki, Maija Lehtinen. Also for three arrangements, I asked for some help from Vili Itäpelto, Pekka Löhönen and Johannes Österlund. So each of them contributed to the outcome of the process.</p> <p>In the report, I also write about branding my product and the solutions I made as well as my future plans. The final result of this final project is a product which will be tested in my debut concert. The product contains me as a solo artist and all the music I have created for the concert.</p> <p>Through this project, I acquired some useful information about myself as an artist and as a singing teacher. This study can be useful for those planning their own career as an artist.</p>	
Keywords	Composing, artist, product development

Sisällysluettelo

1 Johdanto.....	1
1.1. Kysymyksiä joiden avulla tutkin tuotetta.....	2
1.2 Tutkimusmenetelmät	2
2 Omaa paikkaa etsimässä	3
2.1 Muusikko, solisti vai artisti?	3
2.2 Kohti omaa musiikkia	4
3 Artisti-identiteetin luominen	4
3.1 Minustako artisti?	4
3.2 Artistituote	5
3.2.1 Mitä "tuote" sisältää?	6
3.3 Tuotteen kehittäminen.....	6
3.3.1 Tuotteistamisen osaprosessit.....	7
4 Säveltäminen luovana prosessina	8
4.1 Referenssi-artistejä ja haaveilua.....	9
4.2 Kohti projektia	9
4.3 Referenssi-artistit.....	10
4.4 Luovan prosessin vaiheet.....	11
4.4.1 Valmistelu	12
4.4.2 Turhautuminen	12
4.4.3 Toteuttaminen.....	13
4.4.4 Inkubaatio.....	13
4.4.5 Oivallus	14
5 Valmiista runosta laulun sanoiksi	15
5.1 Suoraan runoon säveltäminen	15
6 Sovittaminen	17
6.1 Taulukko 1	17
7 Kokonaisuus	18
7.1 Valmiin tuotteen kokeilu.....	18
8 Markkinointi.....	18
8.1 Ulkomusiikilliset ratkaisut.....	19
8.2 Mainonta	20

9 Pohdinta.....	21
Lähteet.....	23

Liitteet

Liite 1. Äänitys konsertin harjoituksista

1 Johdanto

Työni tavoitteena on pohtia ja kehittää omaa artistiuttani ja artistituotettani. Työ tutkii artistiutta tuotteena ja säveltämistä luovana prosessina. Artisti on ihminen ja itseään voi sen takia olla hankala mieltää tuotteena. Vaikka musiikin tekeminen on minulle paljon enemmän kuin analysoitava prosessi ja artistius tuotteena olemista, aloin pohtimaan tätä aihetta tästä näkökulmasta. Pyrin vastaamaan työssäni kysymykseen, millainen tuote artisti on ja millainen artisti minä olen?

Olen opiskellut musiikkia viisivuotiaasta lähtien. Ensin viulun ja pianonsoittoa harrastuksena josta lopulta päädyin ammattiopintoihin opiskelemaan laulua. Nyt viimeistelen laulupedagogin opintojani Metropolia ammattikorkeakoulussa. Viime opiskeluvuosien aikana olen alkanut haaveilemaan oman musiikin tekemistä ja pohtinut sitä mitä haluan musiikillisesti artistina tehdä. Nyt tuntuu, että olen pikkuhiljaa löytämässä itsestäni ja musiikista sen mitä olen etsinyt.

Oma artistiprojektini on vielä alkuvaiheessa ja työstän sitä jatkuvasti eteenpäin. Toivon työllistyväni omaa musiikkia esittävänä artistina ja se on saanut pohtimaan syvemmin myös kaupalliselta näkökantilta artistiutta. Projektia tehdessäni olen väistämättä joutunut miettimään itseäni eräänlaisen tuotteena. Millainen ”tuote” Siiri Kangas on? Mikä tekee siitä uniikin ja mielenkiintoisen?

Työssä kerron artistiprojektin kehittämisprosessin eri vaiheista, kuten säveltämisprosessista, tekemistäni ulkomusiikillisista ratkaisuista ja kokonaisuuden luomisesta. Kuvaan säveltämistä luovana prosessina ja koko projektia ns. tuotekehittelynä, jonka ensimmäinen välietappi prototyyppi on B-tutkintokonserttini. B-kurssi on AMK musiikkipedagogin viimeinen instrumenttitutkinto, jossa saan palautetta opettajilta sekä yhdeltä valitsemaltani työelämän edustajalta. Saamaani palautetta voin hyödyntää jatkossa ja kehittää halutessani tuotettani eteenpäin. Tavoitteenani on saada itselleni kirkas visio siitä millainen tuote Siiri Kangas on ja mitä mahdollisuuksia sillä on työllistyä.

Olen tutustunut aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, johon peilaan omia kokemuksiani. B-tutkintokonsertti on ns. pilottiprojekti, koska en ole esittänyt konsertin kappaleita koskaan aikaisemmin. Työn kehittämisosa on konsertin suunnittelu, valmistelu, harjoittelu ja

lopputoteutus. Liitteinä ovat tulevan konsertin kappaleet äänitteinä. Konsertti järjestetään vasta opinnäytetyön palautuspäivän jälkeen.

1.1. Kysymyksiä joiden avulla tutkin tuotetta

Työtä tehdessäni pohdin erilaisia kysymyksiä aiheeseen liittyen ja pääkysymyksiksi muodostuivat nämä:

Millainen tuote artisti on? Millainen artisti minä haluan olla? Millaisia kappaleita pilottikonsertissa on?

Alakysymyksiksi jäivät tällaiset kysymykset:

Mikä on minun tuotteeni?

Mistä osista tuote rakentuu?

Kuka on asiakkaani, mikä kohdeyleisö?

Miten voin työllistyä artistina?

Miten ja mistä lähdin hakemaan omaa musiikillista suuntaa?

Millaisen ulkomusiikillisen kuvan haluan antaa itsestäni? Visuaalinen puoli?

Miten rakennan konsertin ja sovitukset?

Kuka sovittaa?

Kuka sanoittaa?

Kuka säveltää kappaleet?

Käytännön järjestelyt?

Miten markkinointi tapahtuu?

Mitä tämän jälkeen?

1.2 Tutkimusmenetelmät

Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kerron säveltämisestä luovana prosessina ja tuotekehittelystä. Toiminnallinen opinnäytetyö on käytännön toiminnan kehittämistä, joka tässä tapauksessa on tuotteen kehittelyä. Käytän työssäni pohjana omia havaintojani ja

kokemuksiani. Peilaan kokemuksiani ja havaintojani tuotteistamisen näkökulmasta kirjallisuuteen, joka käsittelee innovaatioita ja tuotekehittelyä.

Minulla on tuote, jota kehitän. Työ on osin intuitiivista, osin hyvinkin suunnitelmallista. Musiikin tekeminen on minulle intuitiivista ja menen aina emotio edellä, mutta taas konsertin suunnittelu, ulkomusiikilliset ratkaisut, markkinointi ja julkaisut ovat enemmän suunniteltua toimintaa. Työn tuotoksena on säveltämäni kappaleet, ja artisti joka esittää nämä kappaleet. Tämä konsertti on ns. ”elämyspalvelu” ja konsertin musiikki ja esiintyjä; artisti on kehitlemäni tuote.

Näkökulma projektiini on rakentuu laulajana, säveltäjänä, markkinoijana ja tuottajana¹.

2 Omaa paikkaa etsimässä

2.1 Muusikko, solisti vai artisti?

Mitä eroa on artistilla², ja solistilla³ muusikolla? Työ ja elinkeinopalveluiden ammattinetin mukaan muusikot soittavat yhtä tai useampaa soitinta yhtyeissä ja he tarjoavat sopivaa musiikkia yleisön tarpeisiin nähden. (Ammattinetti www.ammattinetti.fi.) Suosituimmat muusikot esiintyvät suurille yleisöille isojen artistien taustalla. Artisti tai solisti on siis muusikoiden muodostaman yhtyeen keulakuva.

Oppikirjailija Leena Raatikaisen mukaan brändillä tarkoitetaan lisäarvoa, jonka kuluttaja on valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta verrattuna tavalliseen nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman tarkoituksen (Raatikainen 2008, 97). Voisi ajatella että, muusikko on ”nimetön” tuote, joka voisi periaatteessa täyttää saman tarkoituksen kuin artisti. Artisti on kuitenkin brändätty niin, että kuluttaja haluaa nimenomaan ostaa hänen palveluitaan.

¹ Tuottaja huolehtii äänitysprojektin toteutumisesta ja taiteellisesta laadusta.

² Artisti on viihdetäiteilijä. Itsenäinen ”solisti”, joka ei välttämättä ole kiinnittynyt mihinkään tiettyyn yhtyeeseen.

³ Solisti on yhtyeen/ orkesterin keulahahmo, joka esittää soolo osuudet. Ero solistin ja artistin välillä on häilyvä.

2.2 Kohti omaa musiikkia

Improvisointi⁴ on minulle luonnollista ja tämän kautta olen kehitellyt pienestä pitäen melodioita⁵, mutta en ole koskaan aikaisemmin ollut projektissa, jossa tehdään vain minulle ja minun ehdoillani musiikkia. Olin solistina vuosina 2011-2014 oman musiikin bändissä, mutta tilanne oli silloin hieman eri, koska päätökset tehtiin aina ryhmänä ja se vaati myös kompromisseja minulta. Nyt en tee kompromisseja, koska viimeisen sanan sanon minä. Se tuntuu hyvältä, mutta samaan aikaan myös pelottavan vastuulliselta. Nyt kun sävellykset ovat valmiita koen, että olen oppinut paljon kappaleen kirjoittamisesta ja minulla on paremmat valmiudet tehdä yhdessä eri tahojen kanssa co-writingia⁶ ja ehkä jopa itsenäisesti kappaleen säveltämistä.

3 Artisti-identiteetin luominen

3.1 Minustako artisti?

Kun mietin sanaa artisti ensimmäisenä mieleeni tulee tunnettuja nimiä kuten esimerkiksi Michael Jackson tai Beyonce. Kun aloitin keväällä 2016 tämän projektin ja sävelsimme ensimmäiset kappaleet, ajatus itsestäni artistina ei tuntunut yhtään luonnolliselta.

Niin kuin ihmiset ovat erilaisia myös artisteja on hyvin erilaisia. Toisista tulee supertähtiä ja toiset ovat esimerkiksi marginaalimusiikin esittäjiä tai pienemmän fanikunnan artisteja. Kaikkien tavoitteena ei välttämättä ole suuren yleisön saavuttaminen vaan esimerkiksi pelkästään itsensä taiteellinen toteuttaminen. Itse haluan toteuttaa itseäni taiteellisesti, mutta myös saada kuulijoita mahdollisimman paljon.

En ole kehitellyt oman artistiuteni ympärille mitään ns. keksittyä tarinaa tai rekvisiittoja. En ole ottanut mitään ”roolihahmoa” artistiminääni, koska koen, että minulle on paras vaihtoehto olla vain aidosti oma itseni. Kerron kappaleissani sellaisista asioista, jotka ovat omia kokemuksiani tai joihin voin jotenkin samaistua.

⁴ Improvisointi on uuden melodian luomista siinä hetkessä.

⁵ Melodia on useista sävelistä muodostuva sävelkulku joka kuljettaa kappaletta eteenpäin.

⁶ Co-writing on englanninkielestä tuleva termi ja tarkoittaa yhdessä kirjoittamista. Musiikissa tämä tarkoittaa jonkun henkilön/henkilöiden kanssa yhdessä säveltämistä.

Minulle on tärkeää, että tekstin tunnelma sopii kappaleen melodiaan ja rytmiikkaan⁷. Pelkkä hyvä teksti tai hyvä melodia erikseen ei vielä riitä. Niiden pitää olla symbioosissa keskenään. Haluan, että tarinat joita kerron kappaleissani ovat rehellisiä ja jollain tavalla koskettavia. Niiden pitää herättää minussa jotain tunteita ja ajatuksia. Tämä ajatusten herättäminen, ja jollain tavalla koskettaminen ovat suurimpia syitä siihen miksi haluan tehdä musiikkia. Ne artistit jotka koskettavat minua ovat mielestäni aitoja ja seisovat sen takana mitä tekevät. Haluaisin tarjota yleisölle omassa musiikissani jotain samankaltaista. Nyt minusta tuntuu, että tiedän mitä haluan musiikillisesti tehdä. Sillä tiellä aion jatkan ja toivon, että se kantaa minua eteenpäin urallani.

3.2 Artistituote

Kirjassa Ideasta innovaatioksi - Luovuus hyötykäyttöön, Jim Solatie ja Mika Mäkeläinen (2009, 144) kirjoittavat että innovaatiosta ei ole hyötyä, ellei sitä saada kaupallistettua- tai epäkaupallisissa hankkeissa lanseerattua maailmalle. Vaikka artisti ei välttämättä miellä itseään tuotteeksi, me myymme omia palveluitamme, omaa tuotettamme eli musiikillista elämystä asiakkaille. Oma tuotteeni on vielä toistaiseksi epäkaupallinen, koska liikevaihtoa ja rahoitusta sille ei ole. Kaikki tuntemani muusikot tekevät musiikkia sydämestään, jonka takia itseään ja osaamistaan voi olla hankala luokitella tuotteeksi. Jos haluaa elää musiikilla, työ pitää jollain tavalla tuotteistaa ja hinnoitella. Tulevaisuudessa toivon, että oman tuotteeni brändi nousee sille tasolle, että löydän asiakkaita, jotka haluavat siitä myös maksaa.

Artistituotteeseeni liittyy varmasti paljon enemmän tunnepohjaisia ja intuitiivisia ratkaisuja, kuin jos olisin kehittelemässä esimerkiksi uusia farkkuja tai jotain muuta selkeää konkreettista tuotetta. Tässä tapauksessa tuotteena on ihminen ja hänen osaamisensa. "Tuottellani" on tunteet, mielipiteet ja ajatuksia. Sen takia pyrin tekemään kaikki tuotteeseen liittyvät ratkaisut niin, että voin rehellisesti seisoa niiden takana.

Vaikka olen sitä mieltä, että artisti on tuote silti se tuntuu se edelleen vähän kylmältä ajatukselta. Tässä tapauksessa voisi jossain määrin erotella myös ihmisen tuotteesta, ja ajatella enemmän osaamista pääasiallisena tuotteena. Jokaisen artistin persoona näkyy tuotteessa, mutta jonkunlainen itsensä ulkoistaminen tästä tuotteesta voisi olla paikallaan. Voi olla perusteltua erotella artistiminä ja siviiliminästä, vaikka ne olisivatkin lähellä toisiaan.

⁷ Rytmiikka pitää sisällään kappaleen rytmikuviot.

Miten tuotteen saa sitten lanseerattua maailmalle? Raatikaisen mukaan lanseerauksen toteutus on suurimmaksi osaksi markkinointiviestinnän⁸ toteuttamista (Raatikainen 2008, 207). Markkinoinnilla tuotteesta voi luoda mielikuvia asiakkaille esimerkiksi kuvilla ja videoilla. Näillä luodaan imagoa ja niiden avulla voidaan toteuttaa markkinointiviestintää.

Nimekkäiden artistien taustalla on tukiverkosto markkinointia varten levy-yhtiön puolesta. Tässä tapauksessa kun olen vasta kehittelemässä tuotetta, minulla ei ole sitä tukiverkkoa. Olen samanaikaisesti artisti, säveltäjä, tuottaja, A&R⁹, projektin rahoittaja, promoottori.

3.2.1 Mitä "tuote" sisältää?

Oman palvelutuotteeni sisältö on tekemääni musiikkia, joka on tyyliltään singer songwriter¹⁰-henkistä. Siinä on vaikutteita mm. popista, jazzista, folkista, sambasta ja bossanovasta¹¹. Kuluttajalle on tarjolla tällä hetkellä tulevan konsertin sisältö eli elämys. Tulevaisuudessa tuotteeni mahdollisesti koostuu seuraavista osista; live-esiintymiset, tallenteet sekä mahdolliset oheistuotteet. Tällä hetkellä näen potentiaalin nimenomaan live-esiintymisissä ja tallenteissa.

3.3 Tuotteen kehittäminen

Uuden tuotteen kehittämiseen on aina joku syy. Asiakkaan tai tuottajan tarve. Kaupallisessa mielessä on toki järkevämpää tähdätä niille markkinoille missä asiakkaan tarve on ja keksiä sinne joku innovaatio. Jaakkolan ja Tunkelon mukaan yleisin, mutta luultavasti ei menestyksekkäin uuden tuotteen syntyminen on enemmän tai vähemmän sattumalta keksitty ns. "hyvä idea", jota lähdetään toteuttamaan (Jaakkola & Tunkelo, 1987, 102). Uuden idean myötä sisäinen yrittäjäyys herää ja lähdetään toteuttamaan omaa ideaa. Näin tein, ja aloin toteuttamaan ideaa, joka on mielestäni hyvä. Se ei ole vielä kaupallinen, mutta näen projektissa myös mahdollisuuden taloudelliseen kasvuun.

Tuotteen kehittämisessä puhutaan tuotteistamisesta, joka on Raatikaisen mukaan tuotekehittelyä, jossa useimmiten on jollekin asiakkaalle räätälöitynä tehty palvelu, tuote tai

⁸ Markkinointiviestintä on viestintää, jonka tavoitteena on saada kysyntää tuotteelle.

⁹ A&R huolehtii artistin julkaisuista, markkinoinnista. (www. Berklee.edu)

¹⁰ Singer-songwriterit ovat artisteja jotka säveltävät itse omaa musiikkiansa. Perinteisesti musiikki on lähtöisin folk perinteestä, mutta nykyään se ulottuu moneen eri tyylilajiin

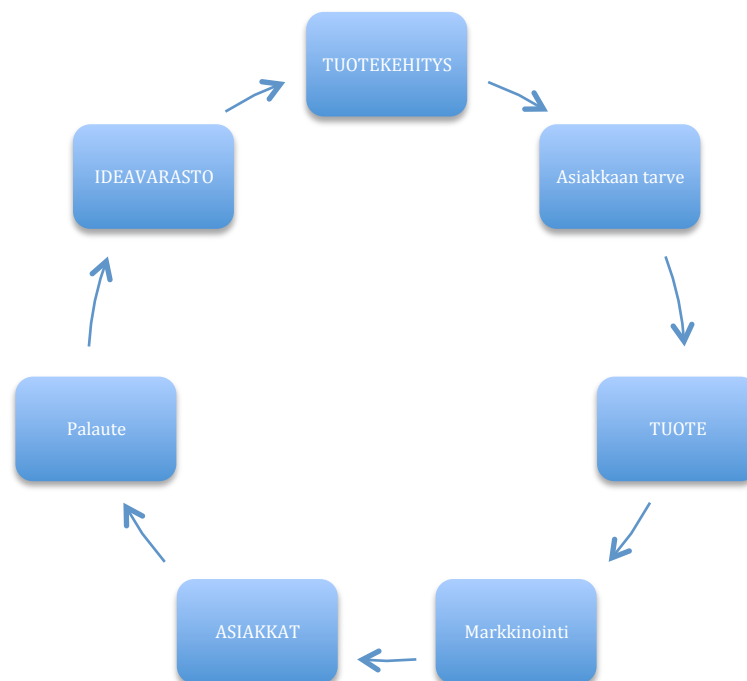
¹¹ Bossanova on Brasilialaisen musiikin alalaji. Se on kehittynyt 1950-luvulla sambasta, jazzista ja klassisesta musiikista.

ohjelma. Tuotekehitysprosessi kehittää tietoa, jonka avulla tuote saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeita (Raatikainen 2008, 64.)

3.3.1 Tuotteistamisen osaprosessit

1. Idea tuotteesta
 2. Kuka ostaa?
 3. Tarve/ hyöty asiakkaalle
 4. Tuotteen/palvelun rakentaminen
 5. Prototyyppi /testaukset
 6. Hinnoittelu
 7. Jakelukanavan rakentaminen
 8. Markkinointiviestintä
 9. Brändin rakentaminen
- (Raatikainen 2008, 65)

3.3.2 Tuotekehitys kaavio



Kuvio 1. Tuotekehityksen logiikka (Raatikainen 2008, 73).

Idea tuotteesta tuli minun tarpeestani ilmaista itseäni musiikin kautta. Kohderyhmänä on 20-vuotiaat ja siitä vanhemmat miehet ja erityisesti naiset, jotka kuuntelevat monipuolisesti eriytyneiden musiikkilajien musiikkia: jazz, pop, folk, singer-songwriter jne. Erityisesti uskon, että naiset samaistuvat musiikkiin sanoitusten takia. Niissä on aiheita, joiden uskon koskettavan enemmän naisia kuin miehiä.

Ensimmäinen tavoitteeni ei ole tässä tapauksessa päästä mainstream¹²-markkinoille, vaan tavoittaa vaihtoehtoisempi yleisö, joka kuuntelee esimerkiksi Yonan ja Emma Salokosken kaltaisia artisteja. En sulje pois sitä, etteikö jotain mahdollisuutta olisi myös isommille markkinoille. Hankaluus on siinä että, tämän päivän mainstream-musiikki on enemmän elektronista¹³ musiikkia ja omani taas päinvastoin akustista¹⁴. Myöskin kappaleet ovat rakenteeltaan vähän radiopopista poikkeavia. Näen tämän akustisuuden myös mahdollisuutena ja vaihtoehtona kaupalliselle musiikille. Ja kuka tietää jos mainstreamin suunta muuttuisi takaisin akustiseen soitettuun musiikkiin elektronisen sijasta.

Mikä on sitten tämän palvelun hyöty asiakkaalle? Miksi minun musiikkini on sellaista, että sitä joku haluaa kuunnella? Itse artistina ja musiikintekijänä tähän on melko vaikea vastata, koska musiikin tekeminen on todella tunnepohjaista ja intuitiivista. Voin vain toivoa, että asiakkaat samaistuvat tekemääni taiteeseen ja löytävät siitä itselleen jotain mihin tarttua. Tässä tapauksessa asiakkaan tarvetta ei ole ennen kuin tuote on valmistunut. Tämän jälkeen, kun tuote on markkinoilla ja jos asiakas on tykästynyt tähän, hänelle muodostuu kyseisen tuotteen tarve. Brändin rakentaminen ei lopu siihen, kun asiakkaita on jo saatu vaan sitä voi ja pitää kehittää eteenpäin koko ajan. Toimin tässä laaduntarkkailijana ja voin kysyä palautetta asiakalta, kolleegoiltani ja kehitellä tuotetta siitä eteenpäin.

4 Säveltäminen luovana prosessina

Tässä luvussa kerron säveltämisestä. Sävellysprojektissa on ollut apunani kaksi säveltäjä ystävääni; Laura Autio ja Hanna Seppälä. Laura Autio ja Hanna Seppälä ovat kumpikin artisteja ja toimivat myös freelancer-muusikoina, sekä säveltävät ja tuottavat täyspäiväisesti itselleen ja muille artisteille musiikkia. He äänittävät Hanna Seppälän studiossa Tampereella ja tekevät esituotannot sekä lopulliset äänitteet tekemiinsä sävellyksiin. Tässä projektissa he

¹² Mainstream on sitä mitä valtaosa ihmisistä kuuntelee. Tätä musiikkia kaupalliset radiokanavat soittavat soittoistoillaan.

¹³ Elektroninen musiikki on elektronisilla laitteilla tehtyä musiikkia. Musiikin tekemiseen ei tarvita välttämättä oikeita soittimia lainkaan, vaan siihen käytetään enimmäkseen tietokonetta.

¹⁴ Akustinen musiikki on akustisilla soittimilla soitettua musiikkia. Akustiset soittimet soivat ilman sähköistä äänenvahvistusta.

auttoivat minua jokaisen kappaleen säveltämisessä. Jatkamme yhteistyötä tämän pilottiprojektin jälkeen.

Professori Jorma Heikkilän mukaan (Heikkilä 2010: 137; Taylor 1995) luovat prosessit alkavat näkymättöminä yksilön ”sisäisinä” prosesseina. Konkreettinen luova tuote taas heijastaa alitajunnan mielikuvia. Oma luova sävellysprosessini alkoi sisäisenä prosessina jo varmasti kauan sitten, koska olen tätä asiaa pyöritellyt aina tasaisin väliajoin mielessäni pitkään. Konkreettista tuotetta en saanut valmiiksi kuin vasta nyt, kun sain otettua itseäni niskasta kiinni ja löysin oikeat ihmiset työskentelemään kanssani.

4.1 Referenssi-artisteja ja haaveilua

Oman musiikin tekemisen haaveeni nousi pinnalle keväällä 2016. Ennen tätä epäonnistumisen pelko tuntui liian suurelta kynnykseltä yrittää säveltämistä ja oman artistiprojektin aloittamista. Kappaleiden tekeminen vaatii minulta edelleen rohkeutta, mutta tämä projekti on antanut todella paljon lisää itsevarmuutta siitä, että osaan säveltää. Kappaleet ovat syntyneet yhteistyössä Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa ja olen kokenut sen pelkästään hyväksi asiaksi. Vaikka olen tämän projektin ankkuri ja kaikki lähtee minusta liikkeelle, ihan kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.

4.2 Kohti projektia

Ensi askeleet tätä projektia kohti otin huhtikuussa 2016. Pidimme ensimmäiset sävellyssessiot Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa. Tapaamista ennen olin koonnut listan referenssi-artisteista. Hahmottelin päässäni visiota millaista haluaisin musiikkini olevan. Pohdin mitä haluan kertoa musiikillani ja millaisia musiikillisia mieltymyksiä minulla on esimerkiksi melodioiden ja rytmiikan suhteen.

Vaikka olen suurimmaksi osaksi esittänyt englanninkielistä musiikkia, oma äidinkieli tuntui luonnollisemmalta tähän projektiin. Päätin, että esiinnyn artistina omalla nimelläni ja olisi tuntunut oudolta että laulaisin englanniksi. Konsertin kappaleissa on pari bossanova-vaikutteista kappaletta, vähän jazzahtavaa, R’n’B sekä folk-vivahdetta yhdistettynä pop-rakenteeseen¹⁵ (ääniteliite 1). Joissakin kappaleissa tosin rakenne poikkeaa pop-rakenteesta esimerkiksi menemällä suoraan säkeistöstä kertosaäkeeseen ilman pre-chorusta tai kappale

¹⁵ Tavallisesti pop kappaleen rakenteessa on intro, säkeistö, bridge, kertosaäke, C-osa tai solo.

alkaa ilman intoa. Jokainen kappale on rakenteeltaan vähän erilainen, mutta periaatteessa pop- rakennetta mukaileva. Seuraavassa luvussa 4.3 esittelen artisteja jotka inspiroivat minua.

4.3 Referenssi-artistit

Joni Mitchell

Mitchellin tekstit ja melodiankäsittely ovat aina kiehtoneet minua. Pidän Mitchellin rönsyilevistä melodioista ja teksteistä jotka käsi kädessä vievät tarinaa eteenpäin. ”Mitä sydän on täynnä” kappaleeseen lähdimme melodisesti lähdimme hakemaan Mitchell-tyylistä tulokulmaa.

Esperanza Spalding

Spaldingin rytmin käsittely on mahtavaa esimerkiksi I know You know -kappaleessa. Pidän kovasti harmoniasta joita Spalding käyttää, hän yhdistelee taitavasti jazzia, soulia ja poppia.

Jazz standardien esittäjät: Nancy Wilson, Etta Jones, Ella Fitzgerald, Margaretha Bengtson

Esimerkkinä jazzperinteestä, josta ammennan, ja jota haluan myös jollain tavalla tuoda musiikkiini, mainittakoon Ella Fitzgerald. Hän oli laulajana äärettömän taitava ja käytti ääntään virtuoosimaisesti. Hän on yksi suurimpia laulusoundillisia esikuviani.

Cecile McLorin

McLorin on yksi esikuvistani tulkinnallisesti. Olin hänen konsertissaan Barcelonassa syksyllä 2015 ja uskoin kaiken mitä hän teki. Hänen aitoutensa ja samalla tekninen taituruutensa vetosi minuun. Samalla kun hän lauloi liki täydellisesti, hän osasi myös kertoa tarinoita äänellään. Myös hänen omat sävellyksensä ovat melodisesti ja rytmisesti hienoja jazzkappaleita.

Jamie Cullum

Cullum oli ensimmäisiä artisteja joiden kautta tutustuin jazziin. Hän yhdistää jazz perinnettä luontevasti poppiin, mutta esittää myös perinteisistä jazzstandardeista omia sovituksiaan.

Mayra Andrade, Elis Regina, Carlos Jobim, Maria Rita

Rakastan Latinalais-Amerikkalaisten¹⁶ kappaleiden rytmiikkaa. Mm. Mayra Andraden kappale *Seu* oli yksi innoittaja ”En tiedä” kappaleeseen. Kappale sävellettiin kitaristin Samuli Erkkilän, Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa suoraan Elina Salmisen runoon ”En minä tiedä”. Tekstin luettuani mieleeni tuli heti Andraden kappale. Annoin sen referenssiksi harmoniaan ja lähdimme sen pohjalta säveltämään. Konsertin useammassakin kappaleessa on latinalais-amerikkalaisia sävyjä ja rytmejä.

Yona

Yonassa pidän hänen monivivahteisista teksteistään ja tekstin sekä melodian käsittelytavasta. Hän on todella persoonallinen artisti ja kulkee omaa polkuaan. Erityisesti pidän Yonan vanhemman tuotannon soundimaailmasta, jossa on paljon jousia ja akustisia¹⁷soittimia.

Emma Salokoski

Emma Salokoski oli yksi isoimmista esikuvistani kun aloitin 16-vuotiaana lauluharrastuksen. Pidän hänen laulusoundista ja pidän hänen tavastaan yhdistää mm. jazz, soul, kansanmusiikki vaikutteita poppiin. Hänen äänityksissään on käytetty paljon akustisia instrumentteja, joista pidän.

Laila Kinnunen

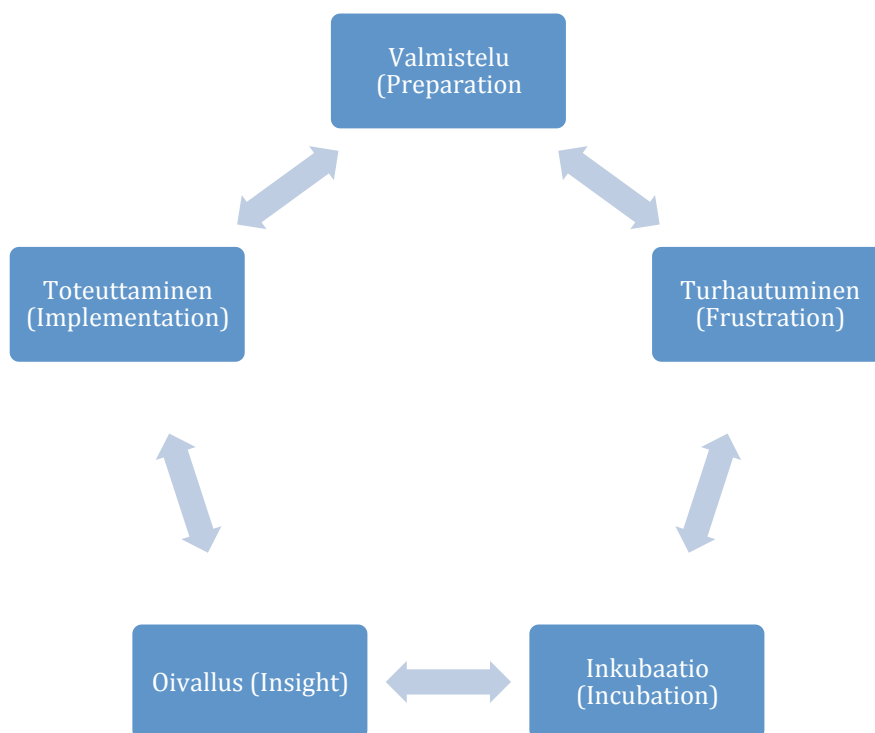
Lailan valitsin tähän listalle, koska pidän vanhoista 50-60 luvun teksteistä, niiden leikkisästä sävystä ja selkeistä melodioista. Parin kappaleen teksteissä olen käyttänyt referenssinä Laila Kinnusta. Tämän projektin yksi tuotos; *Oikukas nainen* sai tekstillisesti innoituksensa Kinnusen kappaleesta *Neidon oikut*.

4.4 Luovan prosessin vaiheet

Tässä luvussa kerron luovan prosessin eri vaiheista Heikkilän luovan prosessin kuvion pohjalta. Kuvion nuolet ovat kaksisuuntaisia. Tämä kuvaa sitä, että luovassa prosessissa on mahdollisuus palata myös taaksepäin missä vaiheessa hyvänsä. Käytän luovan prosessin esimerkkinä *Tuu mun kainaloon* kappaleen säveltämistä.

¹⁶ Latinalais-Amerikkalaisen musiikin tyylejä ovat mm. bossanova, samba, rumba, salsa jne

¹⁷ Akustiset soittimet ovat soittimia jotka soivat ilman sähköistä vahvistusta.



Kuvio 2. Luova prosessi (Vrt. Heikkilä 2010: 141)

4.4.1 Valmistelu

Tulkitsen kuviota niin, että prosessin voi aloittaa useammasta kohdasta. Tarkastellessani tätä kyseistä sävellystä, ensimmäisenä valmistauduin sävellysprosessiin (ks. 13 Kuvio 2). Kuten kerroin luvussa 4.2 keräsin informaatiota siitä minkälaisista artisteista pidän ja millaista haluaisin musiikkini olevan. Mitä genreä¹⁸ tuleva kappale edustaa, millaista rytmiikkaa kappaleessa on, mistä kappale mahdollisesti kertoo, kenelle kappale tehdään jne.

Kaavion mukaan seuraavaksi siirrymme toteuttamiseen tai turhaudumme. Tämä pätee mielestäni hyvin laulunkirjoituksessa. Turhautumis- eli itsensä ja ”tuotteensa” epäilyvaihe saattaa tulla eteen myös myöhemmin esimerkiksi siinä vaiheessa kun kappale pitäisi esittää ulkopuolisille. Tämän kappaleen kanssa olin hieman epäileväinen oman sovitukseni kanssa kun esittelin sitä soittajille. Sain kuitenkin tuotua ilmi soittajille sen mitä hain kappaleeseen.

4.4.2 Turhautuminen

Heikkilän mukaan turhautumista tapahtuu aina, kun kohtaamme sellaisia esteitä, ettemme kykene jatkamaan prosessia. Turhautuminen ei varmaan kenenkään mielestä ole mukava

¹⁸ Genre musiikissa tarkoittaa tyyliä.

tunne. Mistä tämä turhautuminen sitten kumpuaa? Mistä ne esteet tulevat? Heikkisen mukaan epäonnistumisen pelko ja pettymys omaan itseen ja usein myös ulkopuolisiin keskeyttää luovan prosessin. (Heikkilä, 2010:153). Tämä käy varsin hyvin järkeen. Pelon tunteet ahdistus, stressi, turhautuminen tekevät toimettomaksi ja voimattomaksi. Tällöin prosessi keskeytyy tai ei ainakaan mene niin vauhdilla eteenpäin.

Joskus voi olla hyväkin jättää teos hautumaan ja jatkaa myöhemmin siitä mihin jäi. Itsessäni tunnistan tämän epäonnistumisen pelon, joka kumpuaa jostain historiastani. Luovuus vaatii kuitenkin myös virheitä ja niistä jos jostain oppii. Joten miksi pelätä niitä?

Turhautumista tässä sävellyksessä ei tapahtunut alkuvaiheessa. Siirryimme suoraan toteutukseen.

4.4.3 Toteuttaminen

Esimerkki sävellyksessä pääsimme valmistautumisesta suoraan toteuttamiseen. Referenssi kappaleena oli Esperanza Spaldingin *I know you know* -kappale. Hanna Seppälä soitti kehittämänsä sointukiertoa¹⁹ pianolla johon improvisoimme erilaisia melodiapätkiä. Valitsimme niistä parhaat aina pala kerrallaan. Ensin teimme säkeistön²⁰ melodian pala kerrallaan ja kokosimme sen eheäksi kokonaisuudeksi ja tämän jälkeen toistimme saman kaavan kertosaäkeelle²¹. Tästä muodostui kappale jossa oli valmis harmonia²² sekä melodia (ks liite 1).

4.4.4 Inkubaatio

Inkubaatiolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin emme aktiivisesti ja tietoisesti ponnistele ongelman kimpussa, vaan luotamme vaikeiden asioiden alitajuiseen kypsyymiseen (Heikkilä 2010:142).

Sanoitusvaiheessa painimme sanoituksen tiimoilta erään sanoittajan kanssa ja pallottelimme ideoita puolin ja toisin. Sanoitus ei kuitenkaan miellyttänyt minua, vaikka teimme sen melkein valmiiksi. Päätin jättää asian hautumaan. Meni pari kuukautta, eikä kappaleessa vieläkään

¹⁹ Sointukierto tarkoittaa soittajan valitsemien sointujen toistamista tietyssä valitsemassaan järjestyksessä tietyn tahtimäärän verran.

²⁰ Säkeistö kuljettaa tarinaa eteenpäin kappaleessa. Säkeistössä ja kertosaäkeessä on eri melodia ja eri sanat.

²¹ Kertosaäkeeseen kiteytetään yleisesti kappaleen sanoma. Kertosaäkeen melodia pyritään pop kappaleessa säveltää sellaiseksi, että se jää kuulijan mieleen.

²² Harmonia muodostuu soinnuista joita harmoniasoitin soittaja esimerkiksi pianisti soittaa tietyssä järjestyksessä.

ollut sanoitusta. Tässä välissä turhauduin hieman, koska tielle oli tullut este jota en osannut ylittää.

Tämän inkubaation seurauksena kappaleen lyriikka saikin toisen suunnan. Teemana oli alun perin kesä ja ystävät, hyvä fiilis ja vapaus. Nyt kappale kertoo naisen ja miehen välisestä kommunikaatioista. Nainen on tunnekuohussa, jonka läpi mies näkee ja yrittää rauhoitella tilannetta. Tekstissä on humoristinen ja hieman sarkastinen sävy.

Heikkilän mukaan merkittäville luoville prosesseille on tyypillistä, että ne muuttuvat spontaanisti tai niitä joudutaan muuttamaan matkan varrella kohdattujen vaikeuksien ja saatujen kokemusten tulkinnan mukaan (Heikkilä 2010, 137). Näin kävi tämän kappaleen kohdalla. Teimme lopulta sanoituksen yhdessä Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa yhdessä ideoiden Hannan idean pohjalta. Tyhjäkäynti oli siis tarpeellista ja pääsimme tulokseen mihin olen tyytyväinen.

Kappaleen melodian ja harmonian säveltämisessä ei tapahtunut mielestäni inkubaatiota, mutta sovitusvaiheessa²³ tapahtui. Sanojen puuttumisen vuoksi kappaleen sovittaminen²⁴ pitkittyi, mutta lopulta tiesin millainen sen tulisi olla.

4.4.5 Oivallus

Kun aloitimme tämän kappaleen sävellyksen oivalsin aika pian, että tästä on tulossa juuri sopiva kappale minulle. Tunsin, että nyt ollaan tekemässä sellaista musiikkia jonka takana voin seistä. Heikkisen mukaan oivallus on luovan prosessin kohokohta, jolloin toteuttajalle selviää tavallisesti ahaa-elämyksenä, että nyt on syntynyt jotain uutta ja merkittävää (Heikkinen 2010, 142). Näitä oivalluksia tuli projektin aikana useammankin kerran sanoitusvaiheessa ja ensimmäisissä harjoituksissa bändin kanssa. Uskon, että niitä tulee lisää vielä myöhemminkin.

23 kappaleen sovittaminen on teoksen luovaa muuntelua. Sovittaja lisää teokseen musiikillisia elementtejä, joita säveltäjän alkuperäisessä luomuksessa ei ole.

24 kappaleen sovittaminen on teoksen luovaa muuntelua. Sovittaja lisää teokseen musiikillisia elementtejä, joita säveltäjän alkuperäisessä luomuksessa ei ole.

5 Valmiista runosta laulun sanoiksi

Tässä luvussa kerron valmiiseen runoon säveltämisestä (vrt. luku 4 melodia ja harmonia ensin). Esimerkkinä käytän kappaletta *Mitä sydän on täynnä*.

5.1 Suoraan runoon säveltäminen

En ole kirjoittanut kovinkaan paljoa tekstejä enkä kokenut luonnollisena, että olisin tekstittänyt kaikki kappaleeni. Siitä syystä aloimme heti ensimmäisissä sävellyssessioissa miettimään mistä löytäisimme hyviä tekstejä jo sävellettyihin kappaleisiin. Kyselimme tuttuja tekstittäjiä tekemään sanoituksia ja saimme Maija Lehtisen sekä Elina Malkamäen tekemään yhteistyötä kanssamme. Sattumalta Laura Autio huomasi Facebookissa Elina Salmisen runon ja ehdotti häntä minulle tekstittäjäksi. Luin hänen runojaan netistä ja ihastuin heti. Useampi runo oli melkein sellaisenaan hyvä laulun tekstiksi. Valitsimme pari runoa joita piti hieman muokata laulettavaan muotoon. Kysyimme Salmiselta lupaa siihen ja hän oli suostuvainen yhteistyöhön. Siitä lähti idea kokeilla tekstiin säveltämistä.

Säveltäessämme kappaletta Elina Salmisen runoon ”Mitä sydän on täynnä” toteutimme edellä mainittua luovan prosessin (ks. Kuvio 2) menetelmiä. Tulokulma säveltämiseen oli kuitenkin hiukan erilainen, koska meillä oli teksti valmiina, emmekä lähteneet säveltämään ”tyhjältä”. Muutimme sanojen ja kappaleiden järjestystä laulettavaan muotoon. Kun saimme tekstille sopivan rakenteen aloitimme säveltämisen pala palalta.

Pääsimme heti toteuttamisvaiheeseen ja onnistuimme saamaan sävellyksen sopimaan sanoihin mielestäni loistavasti. Tästä minulle tuli tunne, että tämä on sopiva kappale minulle. Tekstiin säveltäminen osoittautui erittäin miellyttäväksi tavaksi työskennellä. Turhautuminen ja inkubaatio jäivät tässä sävellysprosessissa kokonaan pois. Kappale syntyi alusta loppuun yhdessä hetkessä ja olin alusta alkaen todella tyytyväinen siihen, koska se edustaa minun musiikillista estetiikkaani. Kappaleessa on hyvä sanoma ja melodia, jota on kiva laulaa. Se on rytmisesti kiinnostava ja sovituksestakin tuli toimiva.

5.2 Esimerkkikappale- Mitä sydän on täynnä

Olen yhdistänyt nuolella osat, jotka ovat vaihtaneet paikkaa alkuperäisestä runomuodosta laulettavaan muotoon. Runossa kaikki on kirjoitettu yhteen pötköön, mutta muokkasimme sitä järkevämmäksi pop-kappaleen rakenteen mukaisesti. Kappale alkaa esittelyosuudella, joka on rubato eli vapaassa tempossa esitettävä osa. Tämän jälkeen kappale jatkuu poprakenteen mukaisesti A-osaan ja siitä bridgen kautta B-osaan jne. Kappaleen lopullinen rakenne: Rubato + A1, Bridge, B, A2, Bridge, B, C, solo, B.

Alkuperäinen runo (Elina Salminen)	Laulun sanat
<p>Siitäkö se johtuu että sanoissa on tavuja että niissä kohdin olisi vielä pieni mahdollisuus seisahtaa jättää ehkä osa kokonaan lausumatta tai vaihtaa vaikka lennosta toiseen</p> <p>sammakon villistä jalasta saisi otteen voisi tehdä erikoisista sanoista tavallisia tai mahtailevista mukiinmeneviä eikä malja vain hallitsematta kuohuisi yli</p> <p>siitäkö se johtuukin?</p> <p>Vai onko kuitenkin niin että kaikkien sanojen juuret ovat suutakin syvemmällä ettei niitä enää mitenkään huulten porteilla pidätellä</p> <p>että jo sydämessä nuo viattomat kirjaimet päätyvät nälkäisten tavujen saaliiksi ja äänen nopeudella ne lihovat lauseiksi joiden painavaa vyöryä ylös kurkusta eivät pysäytä edes hyvin teroitettut hampaat</p> <p>sillä mitä sydän on täynnä sitä kieltä suu puhuu</p>	<p>Rubato²⁵: Siitäkö se johtuukin että sanoissa on tavuja että niissä kohdin olisi vielä pieni mahdollisuus seisahtaa jättää ehkä osa kokonaan lausumatta tai vaihtaa vaikka lennosta toiseen</p> <p>A1²⁶ Vai onko kuitenkin niin että kaikkien sanojen juuret ovat suutakin syvemmällä ettei niitä enää mitenkään huulten porteilla pidätellä</p> <p>Bridge²⁷: siitäkö se johtuukin? Siitäkö se johtuukin?</p> <p>B²⁸ Sillä mitä sydän on täynnä sitä kieltä suu puhuu. Sillä mitä sydän on täynnä sitä kieltä suu puhuu.</p> <p>A2 Sammakon villistä jalasta saisi otteen voisi tehdä erikoisista sanoista tavallisia tai mahtailevista mukiinmeneviä eikä malja vain hallitsematta kuohuisi yli</p> <p>C²⁹ jo sydämessä nuo viattomat kirjaimet päätyvät nälkäisten tavujen saaliiksi ja äänen nopeudella ne lihovat lauseiksi joiden painavaa vyöryä Ei voi pysäyttää</p>

²⁵ Rubato tarkoittaa vapaassa tempossa esitettävää osaa. Solisti määrittää tempon ja säestäjä seuraa solistia.

²⁶ A-osa on kappaleen säkeistö. Säkeistössä viedään tarinaa eteenpäin.

²⁷ Bridge tarkoittaa osaa joka yhdistää säkeistön ja kertosäkeen.

²⁸ B-osa on kappaleen kertosäe. Kertosäkeessä toistuu joka kertauksessa yleensä samat sanat ja siinä kerrotaan lyhyesti kappaleen ydinsanoma.

²⁹ C-osa on ennen viimeistä kertosäkeistöä. Tarinallisesti siinä viedään sitä vielä vähän eteenpäin.

6 Sovittaminen

Pidän akustisista soittimista varmaankin sen takia koska olen soittanut viulua 5-vuotiaasta ja minulla on klassisen musiikin tausta ennen ammattiopintoja. Mieltymykseni takia haluisin kokoonpanooni jousisoittajia ja puhaltimia. Tein itse sovitukset suurimpaan osaan kappaleista. Pyysin kuitenkin avukseni kolmea sovittajaa, koska tiesin kuinka suuri työ sovittamisessa näille instrumenteille on. Alla olevassa taulukossa on lueteltuna kaikki konsertin kappaleet ja niiden säveltäjät, sovittajat ja sanoittajat.

6.1 Taulukko 1

Kappaleen nimi	Säv.	Sov.	San.
1. Mitä sydän on täynnä	Laura Autio, Hanna Seppälä, Siiri Kangas	Johannes Österlund	Elina Salminen
2. En tiedä	Laura Autio, Hanna Seppälä, Samuli Erkkilä, Siiri Kangas	Siiri Kangas	Elina Salminen
3. Sinuako silloin ikävöin	Hanna Seppälä, Laura Autio	Vili Itäpelto	Elina Salminen
4. Kaipuu	Hanna Seppälä, Laura Autio, Siiri Kangas	Siiri Kangas	Ellu Malkamäki
5. Jos sä oot mun	Hanna Seppälä, Laura Autio, Siiri Kangas	Siiri Kangas	Siiri Kangas & Maija Lehtinen
6. Sinä olet kesä	Hanna Seppälä, Siiri Kangas	Siiri Kangas	Hanna Seppälä
7. Oikukas Nainen	Hanna Seppälä, Laura Autio, Siiri Kangas	Siiri Kangas	Maija Lehtinen
8. Silloin kun on aika mennä	Hanna Seppälä, Laura Autio, Siiri Kangas	Pekka Löhönen	Hanna Seppälä
9. Tuu mun kainaloon	Hanna Seppälä, Laura Autio, Siiri Kangas	Siiri Kangas	Hanna Seppälä, Laura Autio, Siiri Kangas

7 Kokonaisuus

Sävellyksiin ja millaiseksi ne ovat muovautuneet on vaikuttanut moni asia. Jokainen kappale on oma tarinansa. Eri sanoittajat, sävellyskombinaatiot ja sovittajat ovat jättäneet oman käden jälkensä. Melodisesti ja rytmisesti kappaleet ovat mielestäni monipuolisia ja teksteissä on positiivisia aiheita. On ollut tietoinen valinta, että en ole ottanut surua tai ahdistusta aiheiksi. Sen sijaan kaihoisia tekstejä löytyy kolmesta rakkauslaulusta: *Sinuako silloin ikävöin*, *Sinä olet kesä*, *Kaipuu*. Tarinallisesti myös huumoria on parissa kappaleessa.

Olen tyytyväinen lopputulokseen, mitä olemme sävellyksissä kolmestaan Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa saaneet aikaiseksi. Olen varma, että kokonaisuus olisi ihan erilainen, jos olisin tehnyt yksin nämä kappaleet. Kun teimme kappaleita, suunnittelimme heti alusta alkaen konserttikokonaisuutta. Halusin että konserttiin tulee kappaleita erilaisista aiheista ja myöskin eri tempoisia.

7.1 Valmiin tuotteen kokeilu

Minulla on nyt tuotekehittelyn jälkeen käsissäni valmis tuote: artisti Siiri Kangas ja hänen musiikkinsa. Testaan sitä ensimmäisessä konsertissani 2.12.2016. Konserttipaikkana toimii Aalto Yliopiston taidekorkeakoulun Black Box, joka sijaitsee Arabianrannassa. Kokoonpanooni halusin ottaa vain akustisia soittimia. Niitä toki vahvistetaan, mutta pidän äänimaailmasta, joka on mahdollisimman akustinen. Tätä akustista soundia luomaan valitsin bändiini kontrabasson, pianon, rummut sekä akustisen kitaran. Lisäksi pyysin mukaan jousikvartetin sekä kaksi puhallinsoittajaa.

8 Markkinointi

OTT,VT ma kauppaoikeuden professorin Pentti Virtasen mukaan markkinoinnin tavoite on tuotteen tai palvelun kysynnän kasvattaminen. (Virtanen 2010,15). Markkinoinnin tavoite on edistää siis myyntiä. Vaikka minun tuotteeni ei vielä toistaiseksi ole kaupallinen, tarvitsee se silti markkinointia jo ensimmäistä konserttia varten.

En pidä markkinoinnista, joten pyrin ajattelemaan, että en mainosta itseäni vaan tuotettani. Se on asia, joka on pakko hoitaa ja ilman isompaa koneistoa artistin takana kukaan muu ei tee markkinointia. Toistaiseksi olen tässä vielä yksin, joten vastuu on minulla. Rajaan markkinoinnin tämän koekonsertin markkinointiin. Taitoni myynnin ja markkinoinnin puolella pohjaa aikaisempiin kokemuksiin ja koen niiden olevan hieman vajavaiset. Tämän takia pyrin jatkossa kehittämään omia markkinointitaitojani.

8.1 Ulkomusiikilliset ratkaisut

Suunnittelin ”hippi/ luonnonlapsi”- henkisen ilmeen itselleni. Koska koko artistiuteni on lähellä omaa persoonaani, tämä tuntui oikealta ratkaisulta olla myös mahdollisimman lähellä omia ”normaalin elämän” mieltymyksiäni. Otin laadukkaat promokuvat ammattivalokuvaaja Otto Aution kanssa. Kuvausta varten etsin netistä referenssikuvia³⁰ kuvaajalle ja toimitin ne hänelle etukäteen. Näitä kuvia käytän mm. Konserttijulisteessa ja Facebook- tapahtumassa, tulevaisuudessa Facebook- artistisivullani jne. Näiden kuvien pohjalta voin jatkaa ulkomusiikillista brändäystä jatkossa.



Kuva: Otto Autio

³⁰ Referenssi on asia johon viitataan tai verrataan



Kuva: Otto Autio

8.2 Mainonta

Käytän luomaani promootiomateriaalia ja luon tunnettavuutta sen kautta Facebookissa sekä levitän julisteita konsertista. Konsertti videoidaan Metropolian puolesta, joten saan siitä hyvää materiaalia jatkoa varten. Julkaisen konsertista yhden tai kaksi kappaletta videoina Youtubessa. Näillä livevideoilla ja promootiomateriaalilla voin myydä keikkaa ja viedä tuottetani eteenpäin. Jatkossa haluan pitää edelleen oman linjani musiikillisesti ja ulkomusiikillisesti.

9 Pohdinta

Näin lopuksi kertaan hieman mistä tähän tultiin ja mitä tuli tehtyä. Opinnäytetyössäni tavoitteena oli pohtia omaa artistiuttani ja artistituotetta. Millainen se on ja millainen artisti minä olen?

Minulle on projektin aikana selvinnyt millaisista osista artistiuteni koostuu. Olen säveltäjä ja sovittaja, mutta saman aikaan myös laulaja sekä oman tuotteeni promootori ja henkilö joka pitää langat käsissään. Voi olla että jossain vaiheessa uraa en tee enää näitä kaikkia asioita vaan ne jakautuvat usealle ihmiselle, mutta jos taustalla ei ole levy-yhtiötä joutuu nämä osa-alueet hoitamaan itse tai delegoimaan yhteistyökumppaneille.

Seurasin koko projektin ajan intuitiotani ja sisäistä visiotani musiikistani ja prosessin aikana. Tulokseksi tuli musiikkia joka on iloista, kaihoisaa, mutta ei surullista tai ahdistavaa. Haluan tuoda musiikillani iloa ihmisille. Tekstit ovat helposti lähestyttäviä ja niihin voi mielestäni myös helposti samaistua. Ulkomusiikillisesti annan itsestäni maanläheisen ja hieman hipin vaikutelman. Artistina esiinnyn omalla nimelläni ja haluan olla sellainen, jota jokaisen on helppo lähestyä.

Sävellysprosessissa oli todella tärkeää, että minulla oli tukenani Laura Autio ja Hanna Seppälä. Sovituksissa ulkopuolisista sovittajista oli myös suuri apu. Olen iloinen, että sain itse sovitettua suurimman osan kappaleista. Ilman mitään varsinaisia sovituskursseja, tämä oli hidasta, mutta olen iloinen, että sain tehtyä ne. Jousisoittimia haluan ehdottomasti käyttää jatkossakin omissa sovituksissani.

Yhteistyö on ollut tämän projektin voimavara. Olen luonteeltani sellainen, että minun on välillä vaikea pyytää apua ja haluan selvitä kaikesta itse. Sain apua tähän projektiin monelta taholta ja olen kaikille hyvin kiitollinen. Minulla on nyt hyvät yhteistyökumppanit kasassa.

Mitä enemmän on ihmisiä mukana, sitä enemmän on organisointia. Pilottikonsertissani on 12 hengen bändi ja on ollut suuren työn alla saada edes yhdet yhteiset harjoitukset, vaikka sovimme harjoitukset jo yli kaksi kuukautta etukäteen.

Olen saanut kokeilla omia kappaleita bändin kanssa ja se on antanut lisää itseluottamusta tekemiseeni. Konsertissa pääsen vielä kokeilemaan tuotetta yleisön edessä, joka on mahtavaa. Tästä olisikin mielenkiintoista jatkaa ja tutkia seuraavaksi esimerkiksi äänitysprosessia. Haluan ehdottomasti äänittää useampaan kappaleeseen jousia ja

puhaltimia, joten tämä voisi olla hyvä jatkotutkimuskohde. Miten äänittää jousikvartettia? Miten organisoida äänitykset? Jne. Äänitystilanteessa tapahtuvat mahdolliset muutokset voivat muuttaa kappaletta paljonkin.

Edelleen pohdin vähän kriittisesti sanaa tuote, jota olen käsitellyt lähes koko opinnäytetyöni ajan. Koen artistin olevan tuote, mutta se tuntuu silti edelleen hieman vieraalta. Ehkä tämä kaupallinen sanasto on liian kovaa kun, kyseessä on elävä ihminen. Jospa sille voisi kehittää jonkun oman kuvaavamman termin tai ajatella vain osaamista tuotteena ihmisen sijaan.

Sinnikkyys palkitaan ja olen tyytyväinen, että olen jaksanut tehdä tämän. Suurin palkinto tästä projektista on sävelletty musiikki, joka kuvaa minun sielunmaisemaani. Vaikka tämä jäisi tähän olen silti tyytyväinen. Totta kai pyrkimys on mennä eteenpäin.

Välillä on ollut hetkiä, että olen miettinyt pitäisikö heittää kirves kaivoon. On ollut helpottavaa jakaa kokemuksia Laura Aution ja Hanna Seppälän kanssa. He ovat tukeneet minua heikkoina hetkinä. Tulevaisuudessa yritän olla enemmän optimistinen kuin pessimistinen.

Tästä eteenpäin seuraaville keikoille voisin pienentää kokoonpanoani jossain määrin, koska harjoitukset on todella haastavaa sopia sekä haluaisin maksaa myös palkkaa soittajille. Jatkossa voisin tilata sovituksia lisää muilta sovittajilta tai valita yhden sovittajan näistä kolmesta tässä projektissa mukana olleista ja jatkaa esimerkiksi yhteistyötä hänen kanssaan. Tulevaisuutta ajatellen minun olisi hyvä tehdä lisää jousi -ja puhallinsovituksia ja käydä joku kurssi sovittamisesta. Tässä projektissa seurasin vain omia korviani, totta kai musiikkiopintojani hyödyntäen. Koen, että onnistuin sovituksissa ja haluan kehittää ja jatkaa tätä työtä myös itse.

Opin tästä projektista sen, että osaan säveltää, sovittaa ja jopa sanoittaa kappaleita. Tarvitsen ehkä vielä apua näihin asioihin, mutta en ole yksin. Ymmärrän nyt myös millainen tuote artisti on kaupallisessa mielessä. Artistin tulot koostuvat live, äänite ja oheistuotteista. Kaupallisen puolen kokonaisvaltainen hallitseminen olisi tärkeää tuotteen kaupallistumisen ja jatkuvuuden kannalta. Tätä puolta erityisesti voisin kehittää itsessäni vielä lisää.

Lähteet

<http://www.ammattinetti.fi> > kulttuuri ja viestintä > musiikkiala > muusikko

<https://www.berklee.edu/careers-music-business-management>

Heikkilä Jorma 2010. Luovasta Ideasta innovaatioon

Raatikainen Leena 2008. Asiakas tuote ja markkinat

Solatie Jim & Mäkeläinen Mika 2009. Ideasta innovaatioksi- Luovuus hyötykäyttöön

Virtanen Pentti 2010. Markkinoi ja myy oikein- Sallitut ja kielletyt markkinointikeinot

<http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749/1193464158778/1194360111832/1194360447229.html>

Liitteen otsikko

Ääniteliite 1

B-tutkinnon harjoitusnauhat. Äänitteet liitetty vain opinnäytetyön arviointia varten. Ei julkaistu Theseuksessa.

